Ensayo: Fotografía al Natural, Henri Cartier-Bresson

El observar es sin duda una herramienta básica para el hombre, ya que a través de la observación se puede generar un aprendizaje, el ser fotógrafo requiere de una observación minuciosa. En el caso especial de los fotógrafos el observar es la principal herramienta para ejercer esta labor, la observación no se queda sólo con lo que se mira sino que se requiere de hacer una reflexión sobre lo que se mira, para poder elegir el espacio y momento justo que se quiere capturar. No encuentro mejor forma de explicar lo que significa fotografíar que la que Bresson determina en el libro Fotografia al Natural “Fotografiar, es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira.” (Cartier-Bresson, 2003, p.7) por que sin duda es lo que se experimenta al hacer fotografías, en un principio uno no lo entiende como tal, sólo está ese impulso que se da al observar algo y querer capturarlo, quizá ese “impulso” es lo que se da de esa conexión de el pensamiento, el ojo y el corazón, que mediante la observación se van jerarquizando los elementos para lograr una armonía estética en lo que se observa, se captura y que finalmente tiene un significado para el fotógrafo, al ser ese instante el que se decide capturar y no otro.

Estando en la universidad tuve algunas clases de fotografía que aunque sólo me enseñaron lo básico, en cuestión de composición y técnica, me gustaba bastante por que fue ahí cuando comencé a ver las cosas de diferente modo, a casi todo quería fotografiar, iba por la calle y mentalmente encuadraba una parte del espacio pensando en que eso podía fotografiar, me compre la cámara réflex y fotografiaba todo o casi todo, siempre estaba tomando fotos, que aunque no eran buenas me servía como práctica en cuestión visual y un poco técnica, por que no dominaba del todo el modo manual, al tener tantas fotos al final del día desechaba la mayoría por que no le encontraba mucho sentido al resultado o al verlas no me comunicaban nada, fue entonces que pensé que si sentía tanta pasión al tomar fotografías debía hacer algo al respecto para no sólo producir de forma instintiva y en masa, sino más bien, hacer fotografías de una manera más reflexiva con un fin, decidí meterme al diplomado y aterrice por completo. Es un proceso largo de aprendizaje desde la parte técnica hasta la parte teórica, me gusta bastante por que he aprendido a pensar y observar más la fotografía, como dice Bresson “Es un modo de gritar, de liberarse” (2003, p. 7), la fotografía te va construyendo, te alimenta. Siempre he defendido que una buena fotografía es la que se toma en el instante, sin más, el proceso de postproducción de cierta forma es un extra que se le da, pero no hay necesidad de eso si se sabe realizar una fotografía en el sentido competitivo y técnico, concuerdo con Bression en que una fotografía debe ser mas pura y natural, pero no descarto la idea de hacer algunas intervenciones a las fotografías, por que si bien se habla de que es un modo de liberarse y de gritar, entonces la fotografía se puede complementar con otra disciplina, como quizá la pintura, se vuelve en cierto sentido más personal o se enfatiza lo que se quiere dar entender, o sólo se puede usar como medio de expresión del fotógrafo, aunque claro Bresson defendía esa postura de una fotografía más purista, por el tipo de fotografía que él hacia, una fotografía más documental y objetiva en el que alterar esa parte de la realidad con alguna intervernción, desacredita el objetivo real de la fotografía, a través del tiempo la fotografía se ha adaptado a cubrir ciertas necesidades, por ejemplo en cuestión de la fotografía publicitaria donde el fin mera-

mente es vender, entonces se busca cierta estética en el resultado final, para que este sea agradable a la vista del espectador y genere el acto del consumo, detrás de esto hay toda una producción y postproducción para que el resultado de la fotografía sea eficaz, entonces pienso que depende el fin de la fotografía para decidir qué es mejor, si una fotografía pura, natural o una fotografía manipulada.

Me emocionó el contenido de la lectura, ya que Bresson relata de manera muy poética cada una de sus parte siempre poniendo en énfasis la conexión de cabeza, el ojo y corazón, con esto nos invita a ser más reflexivos a la hora de realizar fotografías, en donde poner el sujeto en cuanto a su entorno, para que eso que se quiere decir sea realmente capaz de entender por el espectador, lo lleve a reflexionar también sobre lo que esta viendo, que comprenda lo que el fotógrafo estaba pensando al realizar la fotografía, por qué decidió hacerlo, y que le hace pensar a él como espectador. También de cierta forma el fotógrafo esta mostrándose a través de sus fotografías, muestra su postura ante la realidad, Bresson dice

> ”Para mí una fotografía es el reconocimiento simultáneo, en una fracción de segundo, por una parte del significado de un hecho y, por la otra, de una organización rigurosa de las formas percibidas visualmente que expresan ese hecho.” (2003, p.16)

Para dominar esta parte se necesita de mucha práctica, compromiso con lo que se quiere decir y lo que uno piensa, debe existir un balance, que se va generando en la experiencia que como fotógrafo se va adquiriendo al observar, analizar el espacio en el que nos encontramos, poner en contraste con nuestro pensamiento o con otros modos de vida en los distintos sitios que vamos recorriendo, al ser seres en constante movimiento nuestra experiencia se va ampliando y que concordando con Bresson “La fotografía es, para mí, el impulso espontáneo de una atención visual perpetua, que atrapa el instante y su eternidad.” (2003, p.20), al realizar fotografías espontáneas ya se tiene un análisis previo, una preparación del encuadre, en términos compositivos una jerarquía del espacio, que gracias a la preparación que se va adquiriendo, ya es casi de forma natural que lo hacemos, por eso es importante alguna vez llegar a pensar ¿por qué o con que fin estoy haciendo fotografías?.

Bresson en el libro Fotografía al Natural, cuenta sobre sus experiencias en viajes y relata algunas cartas a sus amigos, en todos estos relatos lo importante es la interacción que tiene con la gente, siempre la hay. En cuestión de los viajes se adentra con la gente común y extiende un lazo entre ellas para conocer en sí lo más puro de su ser, eso es muy importante, lo experimente en una práctica con modelos en la que se sentía ciertos nervios entre las dos partes, la fotografiada y la fotógrafa, a través de la charla se rompió el hielo, hubo una mejor disposición de las dos, siendo más cómodo y teniendo mejores resultados. La interacción humana creo que nos fortalece, no crea mayor conocimientos, se aprende bastante de otras personas, como en el caso de Bresson que sus amistades eran artistas en distintas disciplinas, él los admiraba y al observar su día a día se crea conocimiento, ya sea positivo o negativo, pero te llevas algo de la gente de tu entorno.

En lo personal el libro de Fotografia al Natural me motiva a seguir explorando mi entorno y mi interior para seguir en busca de lo que puedo conocer y aportar a través de la fotografía.

Diana Lorena Cruz Álvarez 2ºB